Fundación Sin Fines de Lucro
Declarada de interés especial por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad

www.cineclubnucleo.com.ar

Exhibición n° 6574 - 6575 Martes 20 de septiembre de 2005
Temporada n° 52 **Cine GAUMONT**

HABANA BLUES (Ídem, España/Cuba/Francia, 2005) *Dirección*: BENITO ZAMBRANO. *Guión*: Ernesto Chao, Benito Zambrano. *Fotografía*: Jean-Claude Larrieu. *Montaje*: Fernando Pardo. *Mezcla de sonido:* Jorge Marín. *Música original:* Dayan Abad, Equis Alfonso, Descemer Bueno, Kiki Ferrer, Magda Rosa Galván, José Luis Garrido, Juan Antonio Leyva, Kelvis Ochoa. *Vestuario:* Vladimir Cuenca. *Elenco*: Alberto Yoel (Ruy), Roberto Sanmartín (Tito), Yailene Sierra (Caridad), Zenia Marabal (Luz María), Marta Calvó (Marta), Roger Pera (Lorenzo), Tomás Cao (Álex), Julie Ladagnous (Julie). *Productor:* Antonio P. Pérez, Camilo Vives, Fabienne Vonier. *Productora*: Maestranza Films S.L. *Duración original*: 115'.

El film

Desde su aclamada opera prima **Solas** (1999) hasta la presente **Habana blues** el director de Lebrija Benito Zambrano, había realizado tres capítulos para la serie televisiva "Padre Coraje", con la que obtuvo un resultado satisfactorio, tan artísticamente como en el ámbito social, pero que le mantuvieron alejado de la cartelera cinematográfica durante seis años. Así, esta incursión televisiva, se puede ver como un aspecto positivo, desde el punto de vista de la experimentación y búsqueda de otros lenguajes y reglas de juego (también económicamente), pero a su vez ha repercutido negativamente en relación a la difícil valoración global de la obra de Zambrano, ya que hasta la presente Habana blues tan sólo poseía un film y un cortometraje (**El encanto de la luna llena**, 1994), con lo que faltaban elementos para trazar denominadores comunes y establecer cuestiones de estilo y valoración de su obra.

Con **Habana blu**es, Zambrano, continua retratando personajes pseudo realistas, de clase media-baja, a través de un acercamiento humanista y próximo al docudrama a través de un tono realista. Éste, responde coherentemente a la honestidad y sencillez por la que brinda continuamente en sus películas, buscando una identificación total con el espectador y potenciando la verosimilitud de los diálogos y acciones que de los protagonistas se desprenden. Por ese motivo, tal y como ya pasó en **Solas**, los actores protagonistas no son profesionales, ni rostros conocidos, consiguiendo de esta forma recortar la barrera referencial que se estable entre la estrella y la cámara, o la estrella y el espectador. En la búsqueda de esta concepción estilística, que se encuentra en el otro lado de la línea imaginaria que separaría el neorrealismo referente a la ficción y la no ficción, **Habana Blues** narra una historia tópica cuyo guión se convierte en un elemento más para que se produzca ese acercamiento a la no ficción, con el máximo mimetismo y cotidianeidad.

El film narra la historia de un grupo de música cubano que busca a toda costa abrirse las puertas en el mercado latino a través de la visita de unos productores españoles (Roger Pera y Marta Calvó). En esta búsqueda del éxito, fama y dinero, uno de los protagonistas se dará cuenta que lo que realmente importa no son esos materialismos sino sus raíces, la gente que quiere y el respeto por su *modus vivendi*. La idea a la que responde el film está bien explicada e impregna el film de buenas intenciones y reflexiones en torno a la familia, al amor, a la avaricia, al sexo y a la amistad. (...) Con mucho colorido, reivindicación y música, Zambrano que estudió en la escuela de San Antonio de los Baños, realiza así su particular homenaje a la tierra que le enseño cine.

(Albert Pons Martinez, 5 de abril de 2005, extraído de www.filmica.com)

"Cuba se merece una película viva. Esa es la impresión que te llevas cuando vienes aquí. Este es mi homenaje a La Habana: regalarle una obra llena de vida, de

locura y de surrealismo, si es posible. Y cuanto más, mejor". Y ese largometraje que el laureado realizador español Benito Zambrano quiere entregarle a los cubanos, se llama **Habana Blues**, el cual se filmó esencialmente en locaciones de la capital —también se hicieron tomas en Cienfuegos—, y que *"suena a como vive la gente ahora".*
"En este país confluyen una ciudad vieja y jóvenes que se niegan a quedarse atrás; y en lo espiritual, en lo moral, están por encima de otros de muchas partes del mundo. Esta es una mirada tierna y noble de lo que pasa. Nunca nos planteamos hacer una película crítica, ni dura. No es mi objetivo venir a contarles los problemas y las soluciones. No me parecía. Cuba me ha dado mucho. Siempre quise hacerle una cinta sencilla —que no simple ni folclórica", dice Zambrano, quien estudió dirección en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. *"Esta Isla tiene una juventud vital, colorista, gente muy guapa, elegante y limpia. Así que nos propusimos retratar a una ciudad que en ocasiones puede ser gris, pero que está llena de color y repleta de melodías. Por eso la música es el hilo conductor".*

Antes de sentarse a escribir el guión, Benito hizo una labor de investigación profunda. "Primero nos fijamos en músicos más cercanos a la trova, aunque muy influenciados por el rock, el reggae, la música brasileña... Son chicos que lo absorben todo. Al consolidarse en la Isla el hip hop y el rock duro, cambiamos de idea. Estos muchachos tenían otro modo de plantearse la música, la cual yacía underground, en un mundo más desconocido. No nos interesaba remitirnos a la cultura que está en la televisión, ni a la más exportable. Queríamos adentrarnos en una propuesta más alternativa".

(...) Para definir el estilo musical de los protagonistas, Zambrano y Ernesto Chao, coguionista, decidieron que estos muchachos cultivarían un rock muy caribeño, altamente marcado por la percusión cubana. *"Formé un equipo de trabajo en Madrid, con José Luis Garrido, productor español; la discográfica y tres músicos cubanos, entre ellos, X Alfonso, excelente instrumentista que por su quehacer me evocaba a Ruy, aunque cuando lo conocí ya aquel estaba diseñado. Él ha compuesto y hecho parte de la música y es la voz de Ruy. Ya en La Habana hicimos una selección entre varias agrupaciones y elegimos a Tribal, Telmary y Cuba libre, Escape, Free Hole Negro y Tierra verde. Con ellos se dará un toque documental, pues muestran una música cubana muy actual, rica y, sobre todo, diferente. Contamos además con Juan Antonio Leiva, experimentado productor cubano, quien es el encargado de grabarles en estudio y extraerles un producto de mucha calidad. Con estos músicos organizamos un taller intensivo que les permitiera relajarse. Crearon un equipo increíble, donde se contagiaban unos a otros. Se ha logrado algo muy real".*

(...) El filme que hoy se denomina **Habana Blues** se nombró en un inicio Negro, según confiesa Ernesto Chao, primerizo en estas lides de hacer guiones, aunque para nada es nuevo en el mundo del cine, pues se ha desempeñado como productor y asistente de dirección de proyectos como **Solas** y **Padre Coraje**. (...)

Buscando que la factura de la cinta no tuviera nada que envidiarle a su ópera prima en largometraje, Benito se hizo acompañar por el director de fotografía francés, Jean Claude Larrieu. *"Yo no conocía a Zambrano, pero me atrapó el guión",* afirma. *"Reflejaremos diferentes Habanas. Visualmente no se aburrirá el espectador. Le hemos dado un tinte semi-documental, además de tierno y poético. Hemos trabajado la luz, de modo que parezca sencilla, aunque bien pensada. Sobre todo en interiores donde la iluminación artificial debe lucir natural".*

Muchos rostros conocidos se mezclan en esta producción en 35 mm con otros que nunca antes habían aparecido en la pantalla grande. Entre los primeros están Zenia Marabal, Osvaldo Doimeadiós, Laritza Vega, Aurora Basnuevo, Félix Pérez, Jorge y Omar Alí, Dianelis Brito y Susana Pérez. En el segundo grupo se hallan Roberto y Yailene. En el caso de Alberto Yoel, ya había estado a las órdenes del italiano Angelo Rizzo y recuerda la incertidumbre que lo embargó después del casting multitudinario. *"Estuve desde el principio trabajando con Zambrano, pero nunca me dijo si iba a ser yo. Al final nos quedamos cuatro y por último me dio el papel. Mi personaje sufre por el trauma que supone la separación familiar. Para mí lo más complicado fue el doblaje de la guitarra y de la voz, sobre todo tocar y cantar a la misma vez, mas fue saliendo poco a poco",* enfatiza este joven. En cambio, Yailene Sierra se sintió cómoda en su tránsito de las tablas, donde se distingue por su notable histrionismo, hacia el set. Sin haber actuado nunca para la televisión, Yailene está convencida de que lo mismo en un medio que en otro, lo importante es vivir el personaje, creértelo. *"Caridad es de esos roles que uno sueña, Es de esas mujeres auténticamente cubanas".*

(José Luis Estrada Betancourt, 16 de agosto de 2004, extraído de
www.laventana.casa.cult.cu)

La mayoría de los aficionados al cine español, esperábamos con ilusión la última película del director de la multipremiada y alabada **Solas**. El resultado final tiene los

suficientes elementos de interés como para aconsejar su visionado. Los principales puntos de interés residen en el dibujo de una ciudad: Cuba, de sus barrios, de sus gentes, de sus problemas cotidianos. Este aspecto semi-documental está narrado con gran poder de convicción y de manera eficaz.

La interpretación es esplendida. El peso del film lo llevan Yailene Sierra, Alberto Joel y Roger Pera, actores que trabajan mucho con los ojos y expresan muchas cosas cuando miran, haciendo una creación sumamente convincente de sus personajes. Es digna de destacar también su banda sonora, en donde se hace repaso no sólo de lo más típico o folklórico de la música cubana, sino también de las bandas más radicales e innovadoras.

(Joseph B. MacGregor, 15 de mayo de 2005, extraído de www.elmuelle.net)

Si Ud. desea recibir información sobre las próximas exhibiciones de Núcleo, escríbanos a nucleosocios@argentina.com.

Usted puede confirmar la película de la próxima exhibición llamando al 48254102.

Todas las películas que se exhiben deben considerarse ***Prohibidas para menores de 18 años.***